Abril es el **Mes de Apreciación del Jazz** en los Estados Unidos. En esta época se recuerda a sus intérpretes, sus compositores, su historia y su importancia en la cultura estadounidense.

¿QUE ES EL JAZZ?

El Jazz es un género musical que se originó a finales del siglo XIX en comunidades afro-americanas en el Sur de los Estados Unidos.

La música jazz se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de la lectura fiel de una partitura; la base de la interpretación del jazz y su estilo, es la improvisación. Consecuentemente, es una música que se centra en el intérprete antes que en el compositor.

ORIGENES DEL JAZZ

"The Old Plantation" Pintura del siglo XVIII de autor desconocido, que muestra a un grupo de Afro-Americanos bailando al ritmo de banjos y tambores.

1800s – Cerca de medio millón de africanos han sido traídos a Norteamérica como esclavos. La mayoría provenientes de África Occidental, los esclavos traen consigo

fuertes tradiciones musicales. Hacia 1843, festivales que incluían bailes africanos al ritmo de tambores eran populares en lugares como Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Orleáns.

RAGTIME

La legendaria Banda de Buddy Bolden (segundo de pie empezando desde la izquierda) en una fotografía de 1905

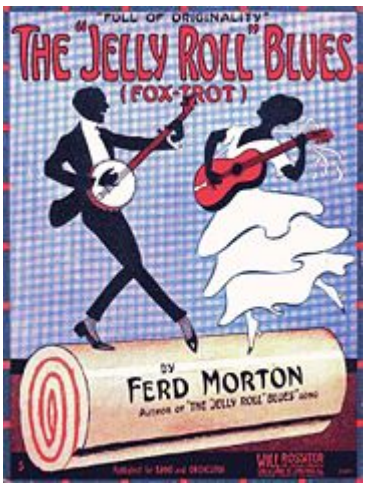
(1890s – 1910s) La emancipación de los esclavos trajo nuevas oportunidades a los afro-americanos, pero la estricta segregación significó limitadas oportunidades de empleo. Los músicos negros proveían entretenimiento "barato" en bares, clubes y burdeles. Así comienza a surgir el *ragtime*, una técnica desarrollada a partir de estructuras formales de la música interpretada durante una marcha.

Scott Joplin, compositor y pianista conocido como el "Rey del Ragtime"

La primera gran estrella del *ragtime* fue Scott Joplin, un pianista ambulante de Texas que se abrió paso en las zonas madereras de Mississippi y Arkansas. Pronto, otros músicos se sienten atraídos hacia esta forma musical, incluyendo la banda de Charles "Buddy" Bolden, quien adaptó sus propios ritmos para su banda (compuesta por él, un trombón, dos clarinetes, guitarra y contrabajo).

LA INFLUENCIA DE NUEVA ORLEANS

La música de Nueva Orleáns tuvo un profundo efecto en la creación del jazz. La Nueva Orleáns de finales del siglo XIX contaba con una enorme población Afro americana, había sido gobernada antes por franceses y españoles, y tenía también influencias haitianas y cubanas, lo que la convertía en un lugar culturalmente rico. Muchos de los primeros músicos del jazz tocaban en burdeles y bares en la zona roja de Basin St. llamada "Storyville". Otras bandas de músicos negros tocaban en desfiles, conciertos y hasta en funerales.



El pianista Afro-criollo Jelly Roll Morton inició su carrera en *Storyville* y luego hizo muchas giras en shows de vaudeville en numerosas ciudades del Sur, hasta finalmente llegar a Chicago y Nueva York. Su obra "Jelly Roll Blues" publicada en 1915 fue el primer arreglo de jazz impreso y sirvió para atraer a otros músicos al estilo de Nueva Orleáns.

NUEVA YORK, LA GRAN MANZANA

La talentosa Hot Five Band, de izquierda derecha: Johnny St. Cyr, Kid Ory, Louis Armstrong, Johnny Dodds, and Lil Hardin Armstrong

(1920s – 1930s) En Nueva York 1924, el trompetista Louis Armstrong (originario de Nueva Orleáns y que venía de tocar en Chicago), se une a la banda de Fletcher Henderson donde se destaca como solista durante un año hasta que forma su virtuosa banda "Hot Five".

En 1927, Edgard Kennedy "Duke" Ellington y su orquesta de talentosos músicos negros llegan al famoso "Cotton Club" en Harlem, donde permanecen durante casi 4 años, tocando ante una audiencia predominantemente blanca. Ellington alcanzaría fama mundial con "Mood Indigo" y "It don't Mean a Thing (If it Ain't Got that Swing)".

LA ERA DEL SWING

Los años 1930s fueron los años de las grandes bandas del *swing,* entre las que destacaban las de los líderes músicales Count Basie, Duke Ellington, Tommy Dorsey, Benny Goodman y Glenn Miller.

Glenn Miller (izq.) con su sección de trombonistas y Willie Schwartz en el clarinete

El *swing* se desarrollo a partir de un *riff* (frase rítmica de dos o cuatro compases, que puede interpretarse varias veces seguidas y modificarse según el diseño armónico del fragmento). La música *swing* era bailable y se transmitía en vivo de costa a costa en los Estados Unidos. Con el tiempo, la estricta segregación racial comenzó a relajarse y pronto los líderes de las grandes bandas comenzaron a reclutar músicos negros.

Es en esta época de las grandes bandas que surgen vocalistas de la talla de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Bing Crosby, y Frank Sinatra.

Billie Holiday

Frank Sinatra

Ella Fitzgerald

Bing Crosby

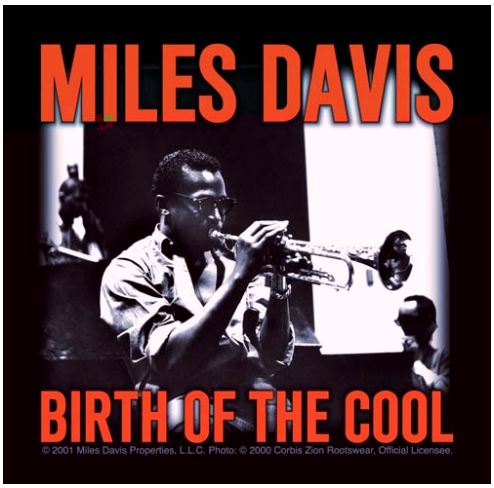
BEBOP

(1940s- 1950s) A mediados de la década de 1940, una nueva forma de música jazz comienza a surgir: el *Bebop*, menos bailable, y por tanto menos popular y comercial que el *swing*. Entre sus principales representantes están el saxofonista Charlie Parker, los trumpetistas Dizzy Gillespie y Clifford Brown, y el baterista Max Roach.

Los músicos del Bebop Charlie Parker y Dizzy Gillespie estudiaron a clásicos como Igor Stravinsky buscando usar complejas secuencias de notas sobre las cuales pudieran improvisar.

COOL JAZZ

El llamado “Cool Jazz” surge en la ciudad de Nueva York a finales de los años 1940s. Entre sus principales representantes están Stan Getz, Hill Evans y Chet Baker. Destaca el álbum “Birth of the Cool” de Miles Davis, cuyas composiciones fueron grabadas entre 1949- 1950 y convertidas en LP hasta 1957.

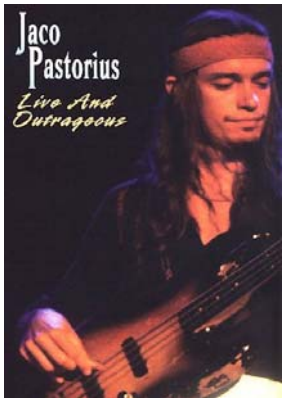


JAZZ LATINO

El jazz latino tiene dos corrientes principales: el **jazz Afrocubano** (que iniciara a mediados de los años 1950s cuando músicos del Bebop como Dizzy Gillespie y Billy Taylor organizaran bandas afrocubanas influenciadas por artistas cubanos y puertorriqueños como Arturo Sandoval, Tito Puente y Xavier Cougat) y el **jazz Brasileño (**como el *bossa nova* que se deriva de la *samba* y que tuvo entre sus principales figuras a Joao Gilberto y Antonio Carlos Jobim entre otros).

Jazz Fusion

Entre los años 1960s y 1970s surge una forma híbrida entre Rock y Jazz llamada *Jazz Fusion*. Sus principales exponentes incluyen al trompetista Miles Davis, los tecladistas Herbie Hancock y Chick Corea, el guitarrista Frank Zappa y el bajista Jaco Pastorius.



Pop Fusion

A principios de los años 1980s, una suave forma comercial del jazz comienza a surgir e invadir exitosamente las ondas radiales: el *Pop Fusion*, también conocido como *smooth jazz*. Las melodías de saxofonistas como Kenny G y Groover Washington Jr. se convierten en favoritas de la radio FM en todo el mundo.

Grover Washington Jr.

En los Noventas aparecen otros talentosos jazzistas, entre ellos Wynton Marsalis (un clasicista que considera al Bebop la fundación del jazz moderno) y mas recientemente el pianista Aaron Goldberg.

JAZZ EXPERIMENTAL

En los últimos años han surgido nuevas figuras, muchos de ellos improvisadores expertos, otros grandes estudiosos de la música, todos tratando de combinar los muchos recursos tradicionales, tecnológicos, étnicos, y experimentales para darle un nuevo rostro al jazz del siglo 21.

FUENTE:

"America's Musical Landscape"/ Jean Ferris

"Un siglo de jazz: la historia, las gentes y el estilo del jazz"/ Roy Carr

"Historia del jazz"/ Ted Goia

MAYOR INFORMACION EN LA WEB:

- America Savors its Music During Jazz Appreciation Month, URL: http://usinfo.state.gov/scv/Archive/2006/Apr/03-859354.html
- Smithsonian Jazz, URL: http://www.smithsonianjazz.org/
- A passion4jazz, URL: http://www.apassion4jazz.net/
- Jazz, a history of American music, URL: http://www.pbs.org/jazz/

*****

Preparado por:

Centro de Recursos de Información
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Tel. 2501 3012
Fax. 2501 2931
Email: colindrescr@state.gov
Web: http://sansalvador.usembassy.gov/irc/